

НАРОДНОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В.Н. Снежко

*кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры теории и истории культуры Национальной музыкальной академии
Украины им. П.И. Чайковского
(Украина, г. Киев)*

*Криниця та з чудовими струями –
То люду мого дух, що, хоч у сум повитий,
Співа до серця серцем і словами [16].*

(Іван Франко)

Народное песенное творчество возникло на много тысячелетий раньше нежели письменность. В ней во всей своей полноте отобразилась чувственная, эмоциональная культура человечества. Это искусство, которому присуще мышление ассоциативно-интонационными художественными образами.

Человечество отображает в произведениях искусства, в частности в песнях картины окружающего мира, быта, эмоциональные чувства по отношению к своему национальному характеру и национальным традициям. У всех народов мира существует исторический этносоциальный процесс как непрерывность и долговременность кристаллизации особенностей национального характера, а также непрерывность и долговременность кристаллизации особенностей национальных традиций искусства.

Национальный характер – это социальное и этническое содержание определенных традиций. Национальные традиции являются по отношению к национальному характеру как образно-стилевая форма (видимая, чувственная, материально-определенная в конкретных образцах искусства), а именно: традиции семейного и социального быта, религиозных и светских обрядов со всеми художественными – реалиями поэтическими, театральными, хореографическими, музыкальными, песенными.

Традиция – это все то, что одно поколение народа берет себе из ранее созданного и что в конкретном отрезке времени, в определенном контексте заслуживает на сохранение. Именно в традициях элементы культурного наследия – идеи, ценности, обычаи, обряды, способы мировосприятия и прочее – сохраняются и передаются от поколения к поколению.

Культурологический энциклопедический словарь дает определение понятия «традиция» (лат. traditio – передача, пересказ), которое определяет элементы социального и культурного наследия, которое передается от поколения к поколению и сохраняется долгое время в определенных социальных группах. В качестве традиций существуют определенные общественные установки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и прочее [19]. И. Стравинский говорил, что «следовать традициям – это

значит развивать их, <...> традиции предусматривают реальность того, что продолжается. Они, как фамильные драгоценности, наследие, которое получаешь с условием, что ты обогатишь, прежде чем передашь будущим поколениям ... традиция обеспечивает непрерывность творчества» [13].

Национально-культурный опыт существует и функционирует в глубинных пластах художественной и музыкальной культуры на протяжении многих столетий и тысячелетий именно в той области, которая наименее претерпевает изменения – в традициях фольклорного творчества, которое является наиболее древним, стойким и массовым.

Фольклор (лат. folk – народ + lore – учение, наука) – народное творчество, произведения, которые создает народ и которые бытуют в нем (былины, сказки, частушки, пословицы, песни, танцы, обряды, обычаи, ремесла, музыка, архитектура) [19].

Фольклор – одна с древнейших форм творческой деятельности человека. Он отображает весь ее культурный опыт, то есть изготовление орудий труда, жилища и одежды, предметов прикладного искусства, духовной культуры – языка, поэзии, музыки, хореографии и др.

Фольклор – продукт эволюции первобытного искусства [4]. Термин «фольклор», который впервые ввел в научный обиход английский историк и библиограф Вильям Томе в 1846 году, в переводе с английского означает: «народная мудрость, народное знание» [5, с. 4].

Неисчерпаемый клад фольклора каждого народа отличается своеобразием содержания и образов и оригинальностью художественных способов, которые творчески использованы устной поэзией и в песнях. Упоминание об устных народных пересказах, рассказы и песни находятся уже в «Начальной летописи» [8, с. 15]. Эти материалы летописи являются источником для постижения народного мировоззрения. До сегодняшнего дня сохранилось множество фольклорных произведений, в том числе и украинских народных песен, особенно обрядовых и игровых, веснянок, гагилок, щедривок, лирических, колыбельных, рабочих. Они появлялись, главным образом, в сельской среде, в которой проходит весь жизненный путь человека, его быт, где он формирует систему обрядов, ритуалов, которые становятся для него нормой поведения.

Фольклорные произведения, в том числе и песни, подразделяются на эпические, лирические, танцевальные, драматические, что зависит от способа отражения действительности.

В отличие от села, жизнь городского населения отражена в творчестве скоморохов, эпосе, песенности, романсах. Такой жанр как песня-романс сложился в Украине в XVII–XVIII стст. Он имеет несложную структуру: куплет или куплет с припевом, простую мелодию и импровизационный аккомпанемент. Большинство песен-романсов являются индивидуальным творчеством, которое распространяется как правило устным путем, это приводит к изменению текста и мелодии. Таким образом был создан целый пласт песен-романсов, авторы которых неизвестны, например, «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Ой не світи, місяченьку» и др. [5, с. 164].

К народной лирике относятся песни о любви и семейной жизни, главным лейтмотивом которых является горькая жалоба женщины на свою судьбу [14, с. 18]. В основе протяжной лирической песни находится плавная, широкая мелодия, долгий звук на большом, часто непрерывном дыхании. Исполнительству лирической песни в народе присущ подголосно-полифонический хоровой распев, любование тембром человеческого голоса. Содержание песни передается, главным образом, музыкальными средствами. Превалирование звука над словом происходит в долгих распевах отдельных составов и в дополнение тексту вспомогательными словами, а также в остановках на полуслове с последующим возвращением к словам, которые исполняются в «подхватах» [15, с. 102].

Обрядовые игри и песни отображают чувства радости с приходом весны, тепла, пробуждением природы от зимнего холода. Это веснянки, гаивки: «Гая», «Город», «Надійшла весна, всім людям красна», «Поставайте, дівки в коло» и множество других [15, с. 28].

Колядки и щедривки – песенные образцы зимнего цикла: «Ци дома, дома гречний паноньку», «Ой бувай здоров, гречний сподару», «По горі, горі сніги, морози», «По горі, горі пави ходили». Исполняются во время вождения коляды и щедрования [15, с. 39].

Свадебные песни (ладканки) сопровождают весь свадебный обряд. Вспомним лишь несколько из них: «Вже Маруся по заручинах», «А в нашім короваю», «Вій, вітре дорогою», «Вийдіть до нас із хати», «По горі вербеничка», «В нашій Марусі густий сад», «Наш старостонька, наш молоденький», «Ой гаєм, гаєм тим зелененьким» и другие [15, с. 44–52].

Среди *семейно-бытовых песен* очень много о любви, а именно: «Жалі мої, жалі великі, немалі», «Ой у лузі березонька», «У городі сіно низенько присіло», «Червона калинонька, похиле деревце», «Ох я тебе, моя мила, не покину», «Ой дівчина по садочку ходить» и другие [15, с. 63–75].

Песни о семейной жизни: «Ой попід гай, ой попід гай зелененький», «Чорні очка як терен, як терен», «Ти, червона калинонько, чому гілля опускаєш», «Ой тече річка, тече та й ся каламутить», «Ой там за горою та за кремінною» и др. [15, с. 98–112].

Складывались также *песни о судьбе, колыбельные* [15, с. 132–136].

Рекрутские и солдатские песни складывались в тяжелых военных походах, в перерывах между боями и воспевали героические подвиги солдат, печаль о родном доме, любимыми [15, с. 199–207].

Исполняются такие песни мужскими ансамблями или хоровыми коллективами. Б. Асафьев так писал о солдатских песнях: «Форма как правило одна и та же: выступает запевала, к нему присоединяется либо весь хор, либо сначала один голос (обычно в терцию). Размер не богатый, приспособлен к ходьбе» [1, с. 134].

Шуточные и танцевальные песни создавались и исполнялись на вечерницах, на веселых игрищах среди молодежи [1, с. 233–234]. В отличие от лирических песен, в которых главным является распев мелодии, в танцевальных и шуточных песнях большое значение имеет острая моторная ритмика, музыка с разнообразными акцентами, которые перемещаются во время исполнения [15, с. 103].

Думы – это произведения украинской народной поэзии, которые «отличаются неравноскладностью стихов и не связаны у строфы. За таким формальным определением к думам относится неэпическая песня, темой которой является печаль сестры за братом и за родиной» [6, с. 19] и пр.

Способ исполнения дум – импровизационный. Такое определение является условным, потому что каждый исполнитель оперирует своим запасом музыкальных способов и приемов игры в каждом конкретном случае свободно их комбинируя, не будучи связанным четкой стихотворной формулой [6, с. 19].

Главным способом выразительности музыкального языка в думе является речитатив, музыкально оформленная декламация. Речитатив может быть разного типа, разного характера и колорита, в зависимости от вокальных данных кобзаря-исполнителя и песенных традиций. В одних случаях он более мелодизированный, в других – моменты мелодичности, песенности очень скупы, что придает речитативу каждого певца определённых индивидуальных черт [2, с. 26].

Иван Франко называл украинские *песни и думы* «одним из ценнейших наших национальных достижений и одним из предметов оправданной нашей гордости» [17, с. 1]. Он связывал процесс возникновения дум с развитием народного самопознания и борьбой украинского народа за свое существование против татарско-турецких и польско-шляхетских поработителей, об освободительной войне украинского народа под предводительством Б. Хмельницкого против польской шляхты в середине XVII в., о Богдане Хмельницком и его товарищах – Перебийноса, Нечая и Богуна, а также об отдельных битвах (под Жолтыми Водами, Пилявцями, Берестечком и др.). И. Франко говорил, что такие думы и песни хорошо отображают если не сами факты, то настроения и надежды украинского народа того времени.

И. Костомаров так писал: «... народная песня имеет преимущества перед всеми произведениями; песня выражает чувства не изученные, движения души не притворные, понятия не занятые. Народ в ней есть таким, каким есть: песня – истина» [8, с. 48].

Песня – это гармоничное соединение мелодии и слов. В давние времена элементы поэтики и музыки не отделялись так выразительно, как в современном искусстве, а составляли единое художественное целое – песню. К этим двум элементам прибавился и третий – ритмические движения (трудовые процессы, игра, танец), что объединяло их и организовывало в единое художественное целое.

Главными элементами песни является ритм, мелодия и слово.

Ритмодвижение – вполне присуще природе человека. Оно, благодаря своим психо-физическим свойствам, оказывает на людей определённое эстетическое впечатление. Именно этим объясняется то, что первобытный человек всегда сопровождал свои движения (труд, игра, танец) ритмическими инструментами – звоночками, бубнами и другими.

Мелодия, как утверждают исследователи, появилась в песне раньше, нежели слово. Об этом свидетельствует и то, что трудовые и танцевальные песни прадавнего происхождения часто имеют достаточно глупый смысл, ибо построены на предложении, которое не имеет прямого отношения к характеру данной работы или танца. Изучение песен первобытных людей подтверждает тот факт, что такие песни являются лишь бесконечным повторением одного слова или даже интонаций плача [7, с. 8].

Третий важный элемент песни – слово. Оно, кроме своего основного назначения, – поэтическое объяснение темы песни в образах, сравнениях и пр. – даёт направление тоническому (музыкальному) ритму песни, а в своеобразной ритмической структуре слова наиболее проявляются расовые и национальные особенности. Уникальные образцы народного песенного творчества дошли до нас благодаря записям. Основоположник украинской музыкальной классики Николай Виталиевич Лысенко изучил и творчески обработал большой массив песенного фольклора. Он записал очень много народных песен разных жанров, большинство из которых поместил в своих известных сборниках (семь выпусков для голоса с фортепиано; 12 хоровых десятков, «Молодощі», два венка веснянок, колядки и щедривки, «Купальська справа», «Українське весілля») [12, с. 4].

Иван Франко охарактеризовал народное творчество как глубоко реалистическое, исследование которого невозможно в отрыве от тех условий жизни народа, на почве которых оно возникло и которые отобразило.

Народное творчество и особенно песенное по его словам, «как творчество масс, оно неразрывно связано с их жизнью, имеет социальное направление, наполнено высокими чувствами гуманности и оптимизма, присущими лишь трудовым слоям общества: именно поэтому оно реалистично, обогащенное с художественной стороны, отличается изысканностью языка и т.д.» [18, с. 21].

Сбором фольклора Иван Франко занимался всю свою жизнь. Народной песне посвятил свои наибольшие и наилучшие фольклористические исследования – «Жіноча неволя в руських піснях народних», «Як виникають народні пісні?», «Козак Плахта», «Пісня про Правду і Неправду», «Студії над українськими народними піснями» и другие. О народной песне он говорит в поэзиях «Народні пісні», «Наймит», «Пісня і праця», «В тих днях, коли неначе риба в сіти», во втором собрании зборника «Зів'яле листя», в рассказе «Дріада», в прологе к поэме «Мойсей» и др. [18, с. 22–23].

В своей статье («Jak powstaja pieśni Ludowe?») Иван Франко рассматривает вопрос возникновения народных песен. Он указывает на источник народной поэзии, народной песни – конкретную жизнь народа. «Народные песни, – как говорит И.Франко в этой статье и работе «“Тополя”»

Т. Шевченко», – являются творчеством коллектива, массы, хотя это не означает, что первоначально песня не была создана определенным индивидуумом, талантливым представителем этого коллектива – народным поэтом» [18, с. 23]. Процесс поэтического творчества он рассматривает как объединение творческих усилий и способностей коллектива и личности.

Метод обработки материала каждой песни, особенно исторической и колядок, возник у И. Франка под влиянием А. Потебни. Анализируя текст песни в «Студиях над украинскими народными песнями», он часто сравнивает ее с подобными песнями других славянских народов – россиян, сербов и болгар. На основе близких сюжетов и текстов песен он показывает связи между этими народами и общие исторические условия, которые способствовали переходу песен от одного народа к другому. Это особенно показательно на материале украинских, сербских и болгарских песен, в которых отображены турецко-татарские набеги, которые пришлось пережить всем упомянутым народам [18, с. 27].

Известный исследователь народной песни был Филярет Колесса. Он писал: «Щедрилки, колядки, веснянки и др., все это обрядовые песни прадавнего до-христианского склада. Весь их склад – сама простота, начиная из склада у 3 тона и доходя до 5–6–7 тонового. Они будь-то бы гимны первобытного человека к силам чудесной природы. <...> эти мелодии более нежели иные построены не на современном нам мажоре и миноре европейской гаммы, а на звукорядах (тетра хордах) общих всей прадавней музыки и частично греческим ладам...» [9, с. 24].

А еще он пишет про красоту многоголосного группового исполнения народных песен: «У нас поют, но никогда четырехголосным составом, редко даже выделяя три голоса. Обачно же групповое пение 2-голосного состава. Каждый голос является тут целиком самостоятельный ход мелодический, целиком самостоятельная песня; это действительно вариант той первобытной песни, который то уходит от своего основного мотива, то сливается с ним на какое-то короткое время, чтобы снова отделиться» [9, с. 25].

Несмотря на то, как исполняется песня – медленно, или в быстром темпе, она исполняется народными певцами ярким, звонким, светлым звучанием голоса на грудной опоре. Известно, что певцы с народной манерой исполнения никогда не поют резким, крикливым звуком, им присуща мягкость и округлость звуков. Украшением исполнения украинской народной песни являются подголоски, ибо большинство народных песен одноголосные. Во время хорового пения певцы создают собственную дополнительную мелодию. Такую мелодию, то есть верхний подголосок исполняет («выводит»), как правило, специальный певец, которого в народе называют выводчиком или «гораком».

Все подголоски в украинских народных песнях бывают в основном двух типов: фальцетные и грудные [3, с. 8; 20, с. 75].

Фальцетные используются в свадебных песнях и исполняются женщинами. В мужских хорах такие подголоски почти не исполняются, но в тех песенных образцах где они встречаются – исполняются тенором.

Грудной подголосок имеет грудной тембр и сильный звук и используется при исполнении украинских народных песен а капела (без сопровождения) народными хоровыми коллективами женского, мужского и смешаного состава. Используются преимущественно в протяжных песнях разных жанров [3, с. 10].

Передача в полном объеме содержания украинских народных песен, певцами фольклорного ансамбля или хорового коллектива, происходит при наличии определенных эмоций и интонирования. Это понятие содержит в себе понимание звуковысотности и ритмичности, что дает возможность передать музыкальную мысль, ощущение характера украинской народной песни.

«У народной песни нет границ между творчеством и исполнительством, ибо народный певец сам создает музыкальный материал и сам его интонирует. Особенности интонационного строя данной эпохи, данного народа проявляются не только в мелодике, ладовой структуре, но и в способе интонирования» [10, с. 91].

Во время исполнения украинских народных песен фольклорным и хоровым коллективам обязательно необходимо детально передать элементы интонирования данного песенного образца, так как «хоровое интонирование является вокально-исполнительским актом, что коллективно реализует элементы музыки (песни), согласованной с природой и принципами музыкального мышления в художественной образности конкретного хорового произведения» [11, с. 88].

Сегодня, когда украинский народ развивает свой язык, культуру, особенно важно наследственно принять музыкальное и песенное наследие от народа, сберечь и продолжить его для будущих поколений.

Настоящего сохранения и возобновления можно достичь только при условии исполнения ее в том самом виде, в котором она поется в народе (со соло или хором, мужскими или женскими голосами, со словами или без них, без какой либо гармонии или на несколько голосов и когда можно, то с обстановкой, в какой поется песня или в какой она составляет часть обряда). Эту задачу национальной музыкальной культуры исполняют многочисленные фольклорные коллективы во всех регионах Украины, народные и академические хоровые коллективы, такие как: Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г. Веревки (рук. А. Авдиевский), Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка» (рук. Е. Савчук), Государственная мужская хоровая капелла Украины им. Л. Ревуцкого, Камерный хор Харьковской филармонии, Камерный хор им. Д. Бортнянского (г. Чернигов), Винницкий муниципальный камерный хор, Хор студентов Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского и много других.

1. Асафьев, Б.В. О хоровом искусстве: сб. / Б.В. Асафьев. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1980. – 215 с.

2. *Грінченко, М.О.* Вибране / М.О. Грінченко. – К. : Держ. видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959.
3. *Гуменюк, А.* Український народний хор / А. Гуменюк. – К. : Муз. Україна, 1969.
4. *Іваницький, А.* Фольклор : генетична та логіко – структурна інформація / А. Іваницький // Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 32.
5. *Іваницький, А.І.* Українська народна музична творчість / А.І. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1999. – 175 с.
6. *Квітка, К.В.* Вибрані статті / К.В. Квітка. – К. : Муз. Україна, 1985. – Ч.1.
7. *Костенко, В.* Музикознавчі праці. Статті. Матеріали. До 100-річчя від дня народження / В. Костенко. – К. : Центрмузінформ, 1996.
8. *Костомаров, М.І.* Слов'янська міфологія / М.І. Костомаров ; упоряд., приміт. І.П. Бетко, А.М. Полотай; вступна ст. М.Т. Яценка. – К. : Либідь, 1994.
9. *Колесса, Ф.* Кілька слів про збиране і гармонізоване українських народних пісень з доданем листів Миколи Лисенка / Ф. Колесса. – Львів, 1905.
10. *Колодуб, І.* Питання теорії вокального мистецтва / І. Колодуб. – Харків : Промінь, 1995.
11. *Лащенко, А.* Хоровая культура : аспекты изучения и развития / А. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 1989.
12. *Лисенко, М.В.* Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм / М.В. Лисенко. – К. : Мистецтво, 1955.
13. *Музыкальные культуры народов. Традиции и современность.* – М. : Сов. композитор, 1973.
14. *Народні пісні в записах Івана Франка.* – К. : Музична Україна, 1981.
15. *Работа с хором. Методика, опыт.* – М. : Профиздат, 1972.
16. *Франко, І.* Зібрання творів / І. Франко. – Т. 3. – К., 1976.
17. *Франко, І.* Студії над українськими народними піснями / І. Франко. – Львів, 1913.
18. *Франко, І.* Вибрані статті про народну творчість / І. Франко ; упор. О.І. Дей. – К. : Вид-во Акад наук Укр. РСР, 1955.
19. *Хоруженко, К.М.* Культурология. Энциклопедия. Словник / К.М. Хоруженко. – Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 1997.
20. *Яценко, Л.* Українське народне багатоголосся / Л. Яценко. – К. : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1962.